광주 비엔날레커미션

SSION

05.09

제13회 광주비엔날레 — 광주비엔날레커미션

2021.04.01 — 05.09

제13회 광주비엔날레 — 광주비엔날레커미션
2021.04.01 — 05.09

13th Gwangju Biennale — GB Commission
April.01 — May.09,2021

발행처
(재)광주비엔날레

Publisher
Gwangju Biennale Foundation

총괄 진행
문경원,
전시부 코디네이터

Managing Editor
Won Moon,
Coordinator, Exhibition team

디자인
양승훈 + 이동원

Design
Seunghoon Yang + Dongwon Lee

교정·교열
카탈리나 이미즈코즈 (En)
문경원 (Kr)

Copyeditors
Catalina Imizcoz (En)
Won Moon (Kr)

번역
이혜림
이정은

Translators
Eunice Hye-rim Lee
Jung Yun Lee

구 국군광주병원
Former Armed Forces' Gwangju Hospital

GB 01
GB 02
GB 03
GB 04
GB 05
GB 06

국립아시아문화전당 문화창조원 복합5관
Asia Culture Center ACC Creation Space5

GB 07
GB 08

광주문화재단
Gwangju Cultural Foundation

GB 09

민주적 시민정신과 예술적 표현의 중요성을 제시한 창립 선언문에서부터 시작된 광주비엔날레는 1995년 창립 이래로 5·18민주화운동의 문화적 가치를 이어오는 동시에 동시대 예술의 발신지 역할을 해왔다. 전 세계인을 위한 문화예술 플랫폼으로서 광주비엔날레는 광주 정신을 견지하고, 새로운 미학적 가능성과 사회적 담론을 수용하는 작품을 꾸준히 선보이며 차별화된 비엔날레의 정체성을 확립함과 동시에 세계 유수의 현대 예술 행사 중 하나로 자리 잡았다.

광주비엔날레재단의 광주비엔날레커미션은 일회성 단기행사에서 벗어나 예술의 사회적 역할에 관한 비평적인 질문과 비엔날레를 통한 지속가능성을 실험하기 위해 2018년부터 시작하였다. 광주비엔날레커미션은 광주의 역사, 기억, 트라우마, 전통, 건축 및 정신적 유산 등의 다양한 주제를 다루는 작품들을 통해 광주 정신과 동시대의 다양한 이슈 및 담론을 조명하고자 한다. 광주비엔날레커미션은 지금까지 광주라는 도시에서 찾을 수 있는 미학적·이념적 가치를 예술의 언어로 다루는 세계적인 작가 열한 명의 예술 작품을 탄생시켰다.

광주비엔날레커미션의 일환으로 올해 선보일 작품들로는 20세기 한국사 전반에서 거듭 발생한 수많은 항쟁을 비롯하여 광주에서 일어난 5·18민주화운동의 의미를 새롭게 고찰하는 호 추 니엔의 2채널 영상 작품 ‹49번째 괘› (2020), 한국 전쟁 발발 직전 비무장 시민을 대상으로 자행된 민간인학살의 생존자이자 한평생 국가폭력에 의한 민간인 학살 진상규명운동에 앞장섰던 故채의진 작가의 지팡이들로 이루어진 임민욱의 ‹채의진과 천 개의 지팡이› (2014~2020), 구 국군광주병원 본관 내 작은 성당에 짙게 배인 시간의 흔적과 공명하는 시오타 치하루의 장소 특정적 설치 작품 ‹신의 언어› (2020), 옛 전남도청 인근 금남로에서 가져온 도로 블록에 「임을 위한 행진곡」 가사를 새긴 배영환의 ‹유행가: 임을 위한 행진곡› (1997~2021), 20세기 초 구 조선에서 미국으로 이주한 이민자의 역사를 조명하며 더 많은 사회적 논제들과의 연결점을 이어가는 김성환의 싱글채널 영상 작품 ‹머리는 머리의 부분› (2021), 구 국군광주병원의 공간이 조각난 거울에 의해 쪼개져 재구성된 모습으로 보이는 이불의 연작 ‹태양의 도시› (2015/2021)와 DMZ의 Guard Post(GP)가 2018년 폭파된 후 남겨진 철재로 만든 ‹오바드 V› (2019), 그리고 한국의 음악 전통과 그 속에 담긴 철학에서 영감을 받은 악기, 사운드 오브젝트, 작곡적 요소의 조합인 타렉 아투이의 ‹엘레멘탈 세트› (2021~)이 있다.

이와 함께 트라우마를 대하는 문화적 차이와 '치유'의 개념을 다룬 카데르 아티아의 3채널 영상 작품 ‹이동하는 경계들› (2018)과 구 국군광주병원에 남겨진 거울로 교회(국광교회)라는 공간 그 자체와 그 의미를 재해석한 마이클 넬슨의 장소 특정적 설치 작품 ‹거울의 울림 (장소의 맹점, 다른 이를 위한 표식)› (2018)등, 제12회 광주비엔날레(2018) 당시 광주비엔날레커미션 전시를 장식했던 두 작품이 다시 한 번 전시된다.

작품은 장소 특정적 작품과 맥락 구성적 작품으로 존재하거나, 또는 이질적 맥락과 장소에서 만들어졌으나 도시의 기억을 품은 장소와 어우러지게 재구현되어 전시된다. 올해에는 아홉 개의 광주비엔날레커미션 작품을 구 국군광주병원, 국립아시아문화전당, 그리고 광주문화재단에서 찾아볼 수 있다.

Founded to commemorate the Gwangju Democratization Movement of 1980 and its lasting cultural influence, the Gwangju Biennale has established itself as one of the world's leading contemporary art events since 1995. Throughout its earnest journey providing a platform for art and culture to a global community, the Biennale has not ceased to embrace the Gwangju Spirit on which it was founded. The Gwangju Biennale Foundation strives to reflect on this historical legacy and to embrace a social role, that of contributing to shape the complexion of the future via artistic projects.

In tandem with the Biennale's founding statement—setting forth the significance of Gwangju's democratic legacy and its artistic expression—GB Commission was launched in 2018. The GB Commission looks to shed light on the issues of sustainability and longevity rather than limiting its scope to short-term assemblages, and understands that these are themes closely linked to art's role in society at large. It supports the production of new works, with a focus on giving visibility to diverse issues and discourses that emerge through extensive research into Gwangju's history, architectural artifacts, memories, traditions, and civil spirit, among others. From its inaugural edition to the present day, twelve artistic endeavors sensitive to the aesthetics and symbolic values of the city have been produced by eleven international artists.

GB Commission's latest productions include Ho Tzu Nyen's *The 49th Hexagram* (2020), a two-channel animation work that examines the significance of the Democratic Movement in Gwangju against the backdrop of the numerous uprisings and mobilizations toward democracy that recurred throughout Korea's history; Minouk Lim's *Mr. Chai Eui Jin and 1,000 Canes* (2014–20), a poignant installation that traces the perennial oeuvre of Chai Eui Jin, survivor of a massacre that was committed against unarmed civilians just before the outbreak of the Korean War; Chiharu Shiota's *The Language of God* (2020), a site-specific installation that resonates with the rich temporal traces that lie inside the Catholic chapel of the former Armed Forces' Gwangju Hospital; Bae Young-hwan's *Pop Song: March for the Beloved* (1997-2021), comprising a re-edited video and pavement blocks with engraved lyrics of a popular protest song; Sung Hwan Kim's *Hair is a piece of head* (2021), a single-channel film that explores histories of Korean immigration to the United States at the turn of the twentieth century; Lee Bul's *Aubade V* (2019) and "Civitas Solis" series (2015/2021), two works that produce a shift in the atmosphere of the former Armed Forces' Gwangju Hospital through the formal insertion of a casted steel tower and fragmented mirrors, respectively; and Tarek Atoui's *The Elemental Set* (2021–ongoing) a sound installation composed with an ensemble of instruments, sound objects, and ideas inspired by Korean musical traditions and the philosophy that lies within them.

These new commissions are shown alongside two previous GB Commission installations, restaged for the occasion: Kader Attia's *Shifting Border* (2018), a three-channel film that explores the concept of "repair" and cultures' different ways of dealing with trauma; and Mike Nelson's *Mirror reverb (the blinding of a building, a notation for another* (2018), a site-specific installation that reinterprets the physicality and internality of the former Armed Forces' Gwangju Hospital's church.

Artworks are either showcased as site-specific or displayed in a particular manner, foregrounding them as contextual and as linked to places that hold the city's memories. This year's GB Commission presents nine works in three locations across Gwangju: the former Armed Forces' Gwangju Hospital, Asia Culture Center, and Gwangju Cultural Foundation.

전시 장소 Exhibition Venues

2021년 광주비엔날레커미션은 광주광역시 곳곳의 5·18사적지와 학생들을 비롯한 시민 사회의 중심이 되었던 장소들을 조명한다. 구 국군광주병원, 국립아시아문화전당, 광주문화재단 등은 역사와 삶이 공존하는 장소이자 도시의 물리적 자원과 이념적 가치를 동시에 갖추고 있는 장소이다. 광주비엔날레커미션은 전시를 방문하는 모든 시민들에게 잠시나마 대도시의 환상에서 벗어나 서로 기억을 연대할 수 있는 공감과 성찰의 시간을 제공하고자 하며, 도시에 분포되어 있는 전시 장소를 통해 각 역사 자원 간의 연계를 강화하고자 한다.

The 2021 edition of GB Commission highlights not only the historical sites of the May 18 Democratization Movement but also places that hold high significance for society at large across Gwangju. The former Armed Forces' Gwangju Hospital, Asia Culture Center, and Gwangju Cultural Foundation are some examples, where the past and the future coexist and which remain important to the city's material resources and symbolic values. GB Commission aims to provide an opportunity for viewers to relate to and reflect on the memories of the city, and to link the historical significance of various locations across Gwangju.

구 국군광주병원
Former Armed Forces' Gwangju Hospital

국립아시아문화전당 문화창조원 복합5관
Asia Culture Center, ACC Creation Space 5

광주문화재단(옛 구동체육관)
Gwangju Cultural Foundation (Former Gu-dong Sport Complex)

1965년 광주시 서구 화정동에 건립된 구 국군광주병원(5·18사적지23호)은 1980년 5·18민주화운동 당시 계엄사령부에 연행되어 심문을 받던 과정에서 고문과 폭행으로 부상당한 약 300명의 시민들이 치료받았던 장소이다. 당시 시민들은 강제로 끌려와 이곳에 파견된 계엄사 수사관들에 의하여 치료 과정에서조차 육체적, 정신적 고통을 겪어야 했던 곳이다.

2007년 함평으로 국군병원이 이전된 후 오랜 세월 본래 기능을 상실하고 남겨져 있었던 병원 본관과 국광교회 내부는 지난 광주비엔날레커미션 전시(2018, 2020)들을 통해 일반시민에게 공개되었다. 5·18사적지 중에 원상태의 모습으로 보존된 얼마 남지 않은 건물 중 하나임에 더한 의미가 있는 이곳에 축적된 시간과 이야기들이 작가들의 연구와 상상을 통해 재해석된다.

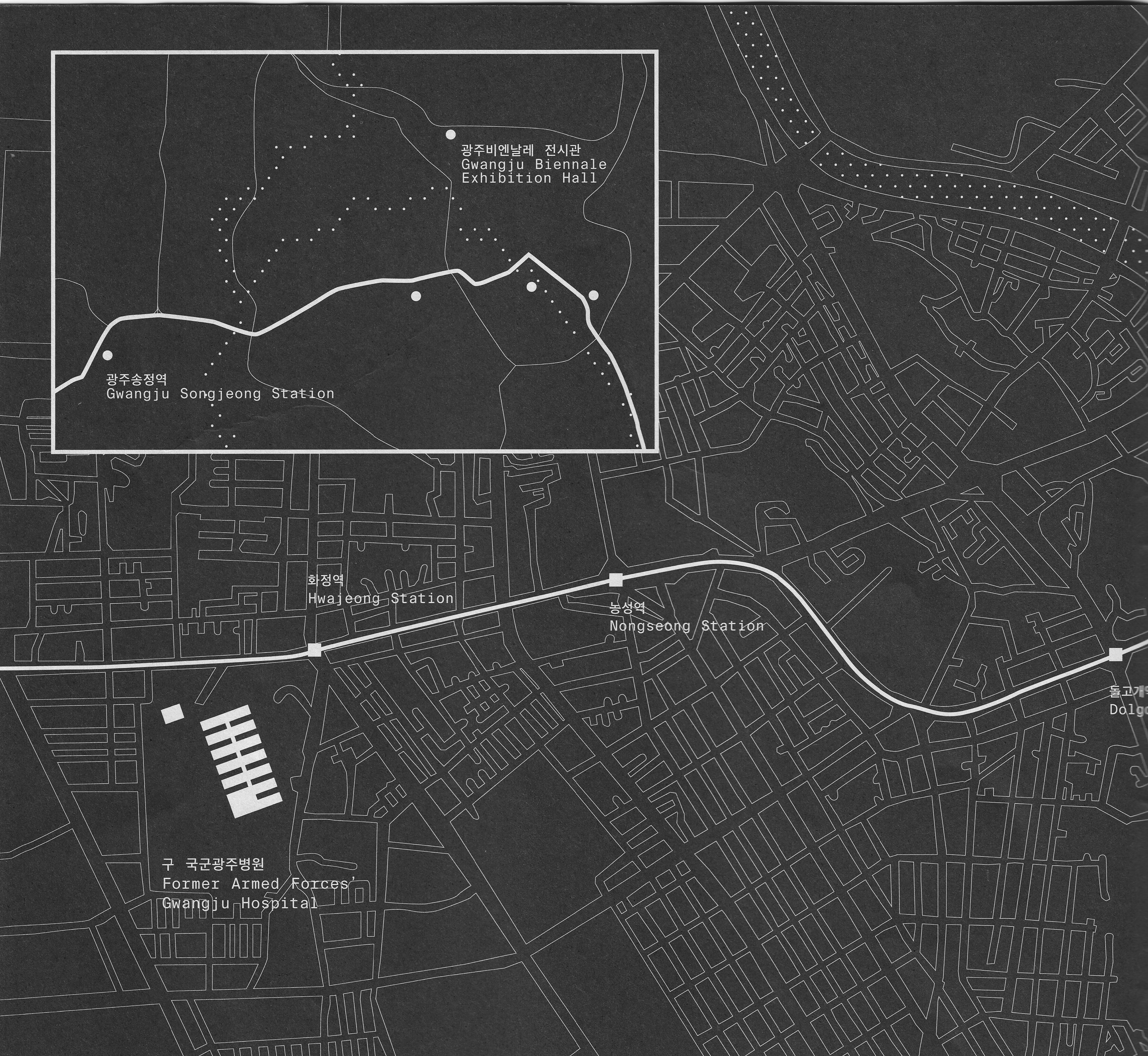
The former Armed Forces' Gwangju Hospital was established in Hwajung-dong in 1965. Around three hundred civilians received treatment in its premises; their wounds were the result of the torture and physical abuse conducted during the interrogations that the Martial Law Command carried out during May 18 Democratization Movement of 1980. The civilians' physical and mental suffering continued even within the hospital, where officers persisted with the interrogations. When the hospital was relocated to Hampyeong in 2007, the building was abandoned, until it recently re-opened to the public as part of GB Commission's 2018 and 2020 exhibitions. The hospital's main building and church are among the few remaining historical sites of the Democratization Movement. The traces and stories from the past are embedded in them and artists have explored this history and expressed their own interpretations.

옛 전남도청을 비롯해 역사의 흔적을 품은 구도심에 위치한 국립아시아문화전당은 과거의 희생 대한 경의와 함께 사회적 교류를 통해 열린 미래로 도약하기 위한 문화 발전을 구현해가는 장소이다. 2015년 개관 이래 수도권에 집중되어있는 문화자원을 분산시킴과 동시에 광주의 문화, 예술, 여행의 중심점 역할을 하고있다. 이곳은 5·18민주화운동을 기억하는 건축물들을 포함하여 전시장, 광장, 놀이 공간, 잔디밭 등 다양한 공간 요소들로 구성되어 있는 기억공동체의 확장과 역사 및 문화체험을 위한 장소로 자리잡았다. 또한 전시를 찾아온 남녀노소 모두 다양한 전시 및 공연을 관람한 후 충장로, 금남로, 동명동, 양림동, 무등산 등 주변에 위치한 역사적 장소들과 관광 명소들을 어렵지않게 방문할 수 있다.

The Asia Culture Center (ACC) is located in what once was the heart of the city, neighboring the former Jeonnam Provincial Hall. From this place, it recognizes past sacrifices and develops an understanding of society and culture for a better future. Since opening in 2015, ACC has played a key role in dispersing cultural resources that are otherwise concentrated in the capital area, while gaining a central role in Gwangju's artistic, cultural, and travel scenes. ACC's wide range of facilities include exhibition halls, an open square, a garden and playground, and a series of buildings that remember the Gwangju Democratization Movement—a node in the historical and cultural understanding of the Movement that is shared across generations. Furthermore, famous and historical tourist attraction sites—such as Mudeungsan National Park, Chungjang-ro shopping district, the cafes and restaurants of Dongmyeong-dong, and the historic Yangrim-dong and Geumnam-ro—are within easy reach for visitors of the ACC.

광주광역시 구동에 위치했던 실내 종합 체육관으로 1965년 개최된 제46회 전국체육대회를 치르기 위해 건립되었다. 지방 시도에 있는 실내체육관 가운데 가장 오래된 역사를 지니고 있었으며 건립비용을 국가와 도민의 모금으로 지어진 민관 합작의 전통을 지닌 건물이다. 특히 운동경기나 체육행사 뿐 아니라 음악회, 공연, 집회 등에 다양하게 활용되었으며 다수의 시민이 모일 수 있는 대표적인 장소였다. 또한 인근 광주공원이 항일과 반독재 운동이 일어난 지점이기에 역사적 상징성을 가지고 있고, 1988년 5월 17일 5·18 전야제가 처음으로 열린 민주화 운동 정신을 계승하기 위한 장소이기도 하다. 이후 2008년 철거되었고, 그 자리에 2010년 광주문화재단의 '빛고을시민문화관'이 들어서게 되었다. 과거, 시민들을 위해 존재했던 공간이 현재에도 꾸준히 문화와 예술을 통해 시민들 곁에 머무르며 다양한 문화향유 기회를 확대하는데 기여하고 있다.

Formerly an indoor sports complex located in Gu-dong, the Gwangju Cultural Foundation was built for the 46th National Sports Festival of 1965. It is the oldest indoor stadium built in a non-capital province and has a unique history given that it was funded via a government-civilian joint venture to construct the stadium. The site was also used for concerts, performances, and rallies and it quickly became a symbolic gathering place for citizens. The location is also connected to historical landmarks, such as nearby Gwangju Park, which was the city's first park and the place where Korean independence movements and anti-dictatorship movements took place. It was also the first place to host the May 18 Eve in 1988, a ceremonial night that highlights the spirit of the Democratization Movement and communicates it to the next generation. The indoor sports complex was demolished in 2008 and replaced with Gwangju Cultural Foundation's main building in 2010. The place continues to serve the public by providing the opportunity to exchange and expand the appreciation of art and culture.

구 국군광주병원
Former Armed Forces' Gwangju Hospital

시오타 치하루	GB 01	Chihau Shiota
카데르 아티아	GB 02	Kader Attia
이불	GB 03	Lee Bul
임민욱	GB 04	Minouk Lim
배영환	GB 05	Bae Young-hwan
마이크 넬슨	GB 06	Mike Nelson

광주광역시 서구
상무대로 1028

14:00-18:00

1028, Sangmu-daero,
Seo-gu, Gwangju,
Republic of Korea

14:00-18:00

국립아시아문화전당 문화창조원 복합5관
Asia Culture Center, ACC Creation Space 5

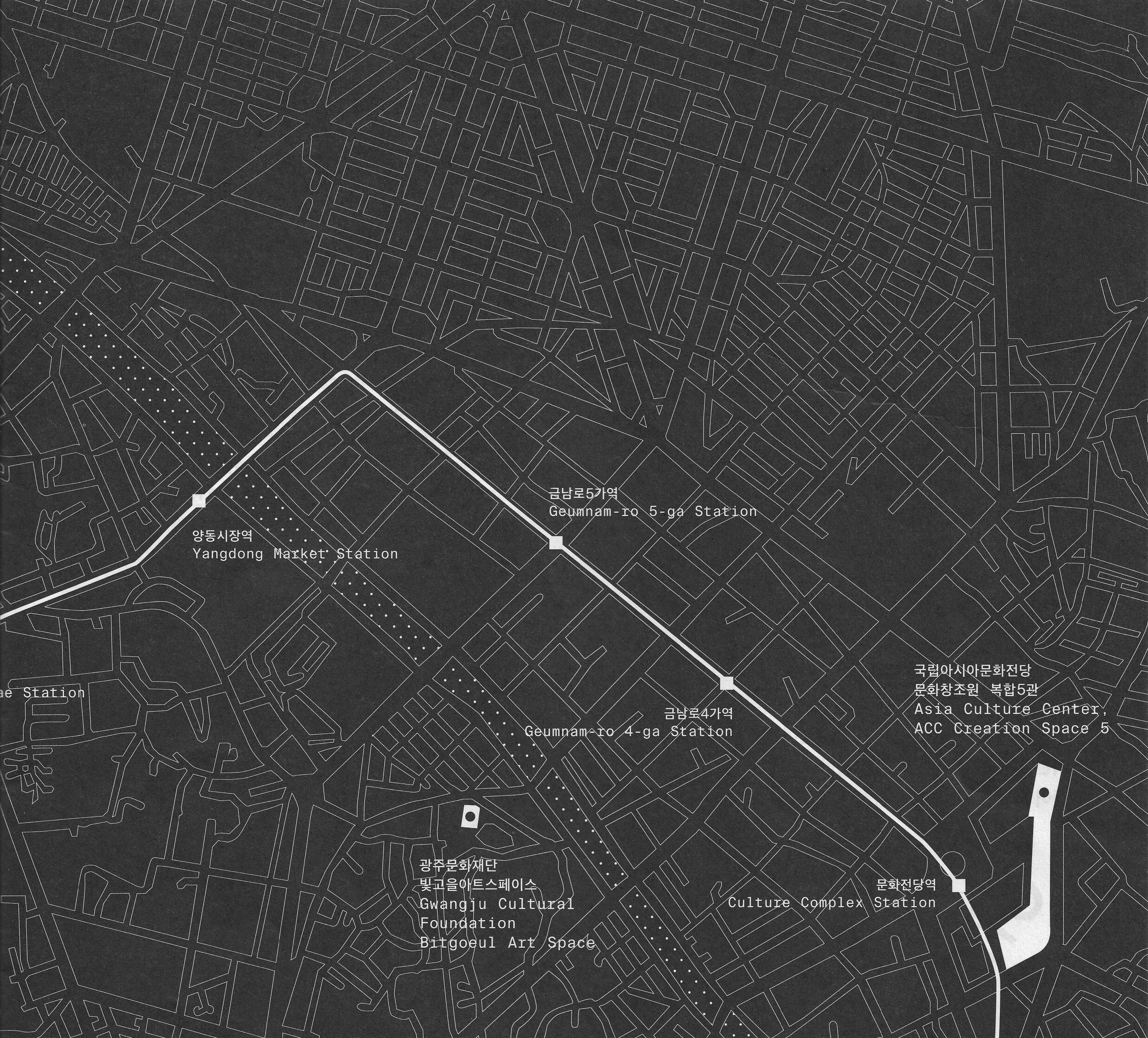
호 추 니엔	GB 07	Ho Tzu Nyen
김성환	GB 08	Sung Hwan Kim

광주광역시
동구 문화전당로 38

10:00-18:00

38, Munhwajeondang-ro,
Dong-gu, Gwangju,
Republic of Korea

10:00-18:00

광주문화재단 빛고을아트스페이스
Gwangju Cultural Foundation
Bitgoeul Art Space

타렉 아투이 GB 09 Tarek Atoui

광주광역시 남구
천변좌로338번길 7

10:00-18:00

7, Cheonbyeonjwa-ro
338beon-gil, Nam-gu,
Gwangju,
Republic of Korea

10:00-18:00

예약
Booking

www.gwangjubiennale.org

정부의 사회적 거리두기 지침에 따라, 사전예약을 통해 전시를 관람하실 수 있습니다. 예약하신 시간 외에는 입장이 제한될 수 있으며, 당일 방문을 통한 현장예약은 선착순으로 마감됩니다.

(재) 광주비엔날레 공식 웹사이트를 통해 자세한 내용을 확인할 수 있습니다.

On-line booking is required in accordance with the government's guideline for social distancing. On-site booking on the day of your visit is subject to availability and waiting times. Additional spaces may be available in limited numbers, and will be given out on a first come, first served basis.

For more details, please visit our official website.

‹신의 언어›

광주비엔날레커미션을 위한 시오타 치하루의 장소 특정적 설치는 구 국군광주병원 본관에 위치한 작은 성당에 머물고 있는 기억, 영혼과 공명한다. 검은 실과 성경의 낱장들을 복잡하게 엮어낸 작가의 설치 작품은 공간에 남겨진 신성함과 흔적에 스며들어 5·18민주화운동의 역사와 불안정한 시대를 함께 살아온 사람들의 존재를 투영한다.

16세기 일본에 전파된 기독교와 그에 따른 문화적 영향, 특히 신념체계와 인간의 인식에 끼친 영향은 ‹신의 언어›의 단초가 되었다. 많은 이들이 기독교를 받아들였지만 관백 히데요시는 신흥 종교를 사회 안정을 뒤흔드는 위협으로 인식했고 수많은 신자들을 핍박했다. 나아가 새로운 이데올로기가 확산되는 것을 막기 위해 성경을 소유하거나 기독교의 상징을 내보이지 못하도록 했다. 그 결과 신앙을 구전으로 이어가는 경향이 늘어났다. 하지만 이렇게 전달된 정보는 수없이 변형되었고 많은 오해를 낳았다. 일본의 초기 교인들은 성경에 불교 경전를 집어넣는 경우가 빈번했으며, 이는 인간을 현존 세계에서 살아가게 된 신의 형상을 본떠 만들어진 존재로 묘사하는 불교의 개념을 반영했다.

“우리 마음과 정신과 감정이 우리를 움직이게 만들고 우리의 신념과 결정의 원천이 된다. 몰래 기독교를 믿었던 교인들은 자신들이 믿을 만 하도록 기독교를 변형시켜야 했다. 이는 정신적 이주이다”라고 작가는 말한다. 성경의 낱장들이 부유하는 작가의 설치 작품은 성경 구절 그 자체보다도 의미를 새롭게 받아들이는 행위가 중요하게 작용하는 정신적 이주의 개념을 고찰한다. “개개인의 마음 속으로 녹아들어 사라진 단어들처럼 성경의 낱장들이 공중을 떠다닌다.”

The Language of God

Chiharu Shiota’s new site-specific work for GB Commission resonates with the memory and spirit that dwell in the chapel of the former Armed Forces’ Gwangju Hospital. Referencing the history of the May 18 Democratization Movement and the human presences that lived through this period of unrest, Shiota’s installation embraces these lives in an intricate entanglement of yarn and Bible pages, permeating both the ethereal and physical remnants of the chapel.

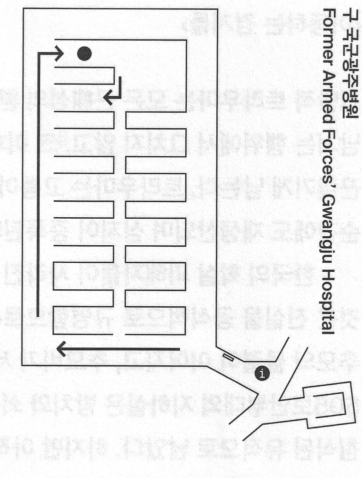
The Christian mission that arrived Japan in the sixteenth century and its cultural influence—most notably, on the local belief system and on human perception—is the subject matter that motivates *The Language of God*. Although many people accepted Christianity, Emperor Hideyoshi saw the new religion as a threat to social stability and a subversive power, and persecuted many of its followers. People were not allowed to own a Bible or display the symbols of Christianity, to prevent the new ideological basis from spreading. This resulted in an increased significance of oral transmissions of faith. However, information transmitted orally is altered frequently, which caused many misunderstandings. The Japanese early Christians often incorporated an allegiance to the nature of Buddhism within the Bible; their beliefs were based on the Buddhist concept that renders human beings as being created in the image of a God who had come to live in the existing world.

“Our hearts, our souls, and our feelings motivate us to move,” writes Shiota, “they are the energy of our decisions and our beliefs. The secret Christians wanted to believe in Christianity, but they had to change it in order to do so. This is mental immigration.” Shiota’s installation of floating Bible pages explores this concept of mental immigration, in which the act of adapting meanings into new ones plays a more important part than canonical Bible verses—“pages flow in the air, like lost words that end up in each individual’s mind.”

Chiharu Shiota 시오타 치하루

GB 01

구 국군광주병원
Former Armed Forces' Gwangju Hospital

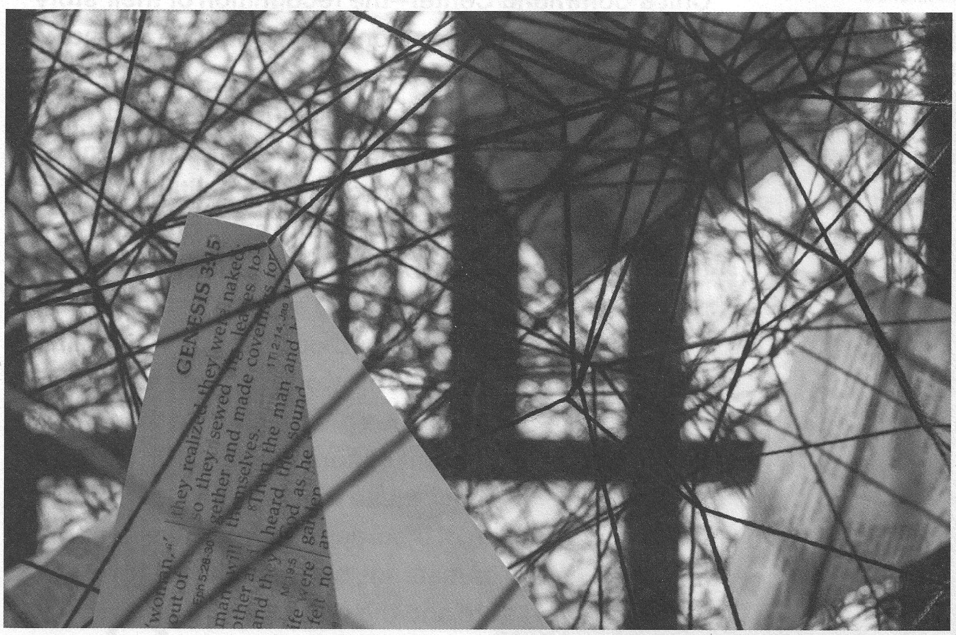

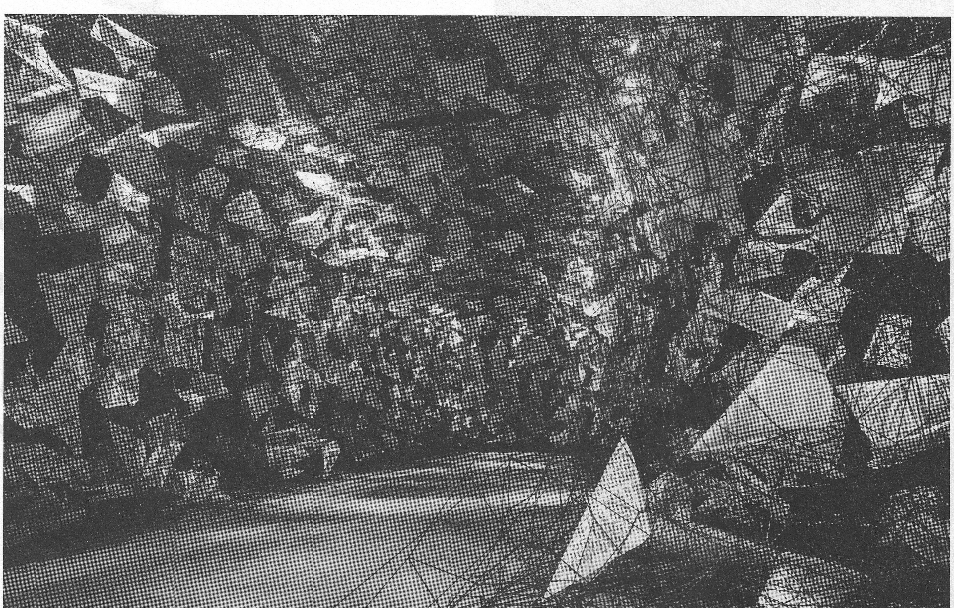
시오타 치하루 (1972년 일본 출생)는 베를린에 거주하며 작품 활동을 하고 있으며 개인의 감정을 영감으로 삼는 작품은 그를 통해 보편적인 인간의 인식으로 확장되어진다. 작가는 일상적인 사물들을 모아 거대한 실 구조로 에워쌈으로써 기억의 개념을 재정의해 왔으며 설치, 조각, 회화와 퍼포먼스 비디오를 통해 '부재 속의 존재'라는 감각을 고찰해왔다.

Chiharu Shiota (b. 1972, Japan) lives and works in Berlin. Shiota's inspiration often emerges from a personal emotion, which she expands into universal human concerns. She has redefined the concept of memory by collecting ordinary objects and engulfing them in immense yarn structures. She explores the sensation of "presence in the absence"with her installations, sculptures, drawings, and performance videos.

‹신의 언어›, 2020
장소 특정적 설치
(재)광주비엔날레커미션

The Language of God, 2020
site-specific installation
Commissioned by Gwangju Biennale Foundation

시오타 치하루, ‹신의 언어›, 2020, 구 국군광주병원 설치 전경, 2020. ©SACK, 서울, 2020과 시오타 치하루. 사진: 이세현 | Chiharu Shiota, *The Language of God*, 2020: installation view at the former Armed Forces' Gwangju Hospital, 2020. ©SACK, SEOUL, 2020 and Chiharu Shiota; photo: Lee Se Hyun

‹이동하는 경계들›

집단적 트라우마는 모든 근대성의 환영이다. 트라우마는 상흔을 남기는 행위에서 그치지 않고, 그 이후에도 외상 후 증후군으로 끈질기게 남는다. 트라우마는 고통이 직접적으로 느껴지지 않는 순간에도 재생산되며 심지어 증폭된다.

한국의 학살 피해자들이 사라진 자들을 대신해 요구하는 것은 진실을 공식적으로 규명함으로써 안식을 되찾는 것이다. 추모의 물결이 이어지고, 추모비가 세워지며, 구 국군광주병원과 505보안부대의 지하실은 방치와 쇠락의 시간을 지나 고문과 감금의 침식된 유적으로 남았다. 하지만 아직도 그들의 이야기와 상흔을 규명하는 것은 제대로 이루어지지 않았고, 어쩌면 영영 이루어지지 않을지도 모른다...

개인의 상처나 집단적 트라우마를 치유하기 위해서는 치유될 수 없는 상흔이나 트라우마도 있다는 사실을 받아들여야 한다. 카데르 아티아는 역사와 정치, 사회적 부조리가 사회와 사회를 구성하는 주체들에 미치는 영향을 작업의 틀로 삼는다. 작가는 치유의 전통적 구조와 정치적 상황에서 발생하는 트라우마를 대하는 방법을 다양한 영역에서 접근한다. 그는 주제를 둘러싼 다양한 관점들을 내보이며, 상실과 상처를 대하는 다양한 문화권의 태도와 방법을 보여준다. 이를 통해 물질계와 무형의 세계, 현실 세계와 가상 세계, 실제와 환상세계 간의 경계라는 복잡한 개념에 의문을 제기한다.

Shifting Borders

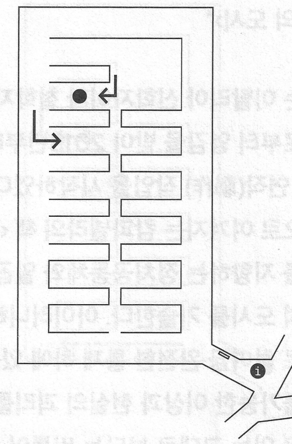
Collective traumas are the ghosts of all modernities. Trauma does not stop with the wounding traumatic act itself, it is also what persists after the wound—the post-traumatic syndrome, which, in the absence of a recognition of the pain, continues to reproduce and even amplifies.

What the last surviving victims of the massacres in Korea demand, acting on behalf of those who have disappeared, is the restitution of their interior peace through the official recognition of the real story. Despite the homages, the memorial stones, the abandonment and decline into ruin of the places of torture and imprisonment—from the former Armed Forces' Gwangju Hospital and the basements of the former 505 Security Unit's Command Center—the recognition of their story and subsequent recognition of their wounds has not yet happened, and perhaps it never will...

Repairing the wounds of individual or collective traumas requires accepting that they are sometimes unrepairable. The influence of history, politics, and social injustice on a society and its subjects builds the framework of Kader Attia's work. Attia employs multidisciplinary approaches to explore traditional structures of healing and methods to cope with political traumatic experiences. In his work, he gives a voice to manifold perspectives, thus presenting the thoughts and methods of different cultures to deal with loss and wounds. Implicitly, these methods also question the complex notion of a border that runs between the physical and the immaterial, between the real and the virtual, the concrete and the mystical worlds.

카데르 아티아

GB 02

Kader Attia

카데르 아티아 (1970년 프랑스 출생)의 작품은 역사적 시대와 식민지배기의 사상을 통한 정체성 탐구를 통해 근대부터 현재까지 이어지는 전통적인 요소들에 주목한다. 작가는 수년 동안 인간 본성으로서의 '치유' 개념을 연구하는데 초점을 맞추어 왔다. 문화에서 자연으로, 젠더에서 건축으로, 과학에서 철학으로 이르기까지 삶의 모든 시스템들은 무한한 치유의 과정 속에 있다는 점에 작가는 주목한다.

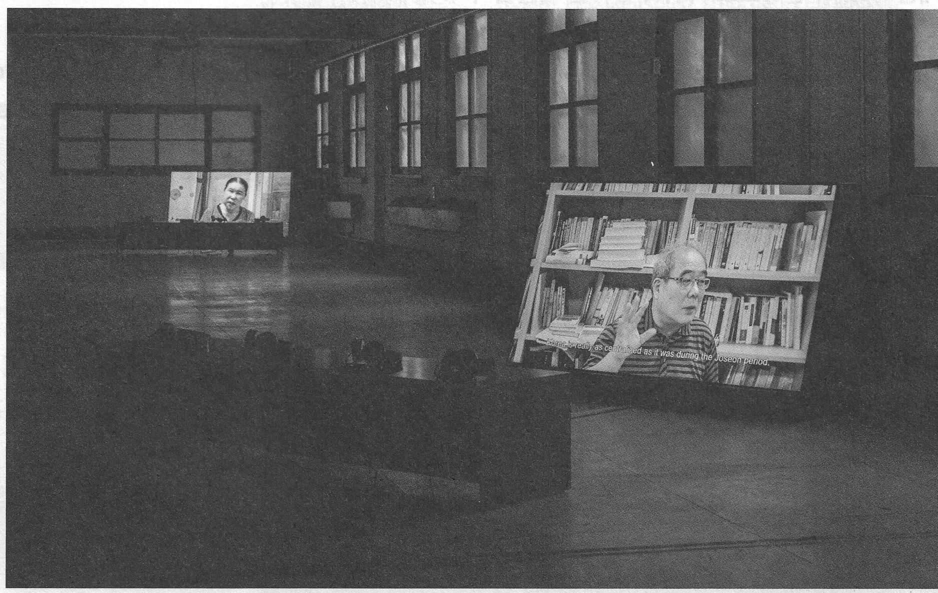
Kader Attia (b. 1970, France) is an artist whose work investigates identity politics of historical and colonial eras, pointing out perpetual elements of tradition from modernity to the present day, in the light of our globalized world. For several years, Attia's research has focused on the concept of "repair" as a constant in human nature. Whether from culture to nature, gender to architecture, or from science to philosophy, all life systems are in an infinite process of repair.

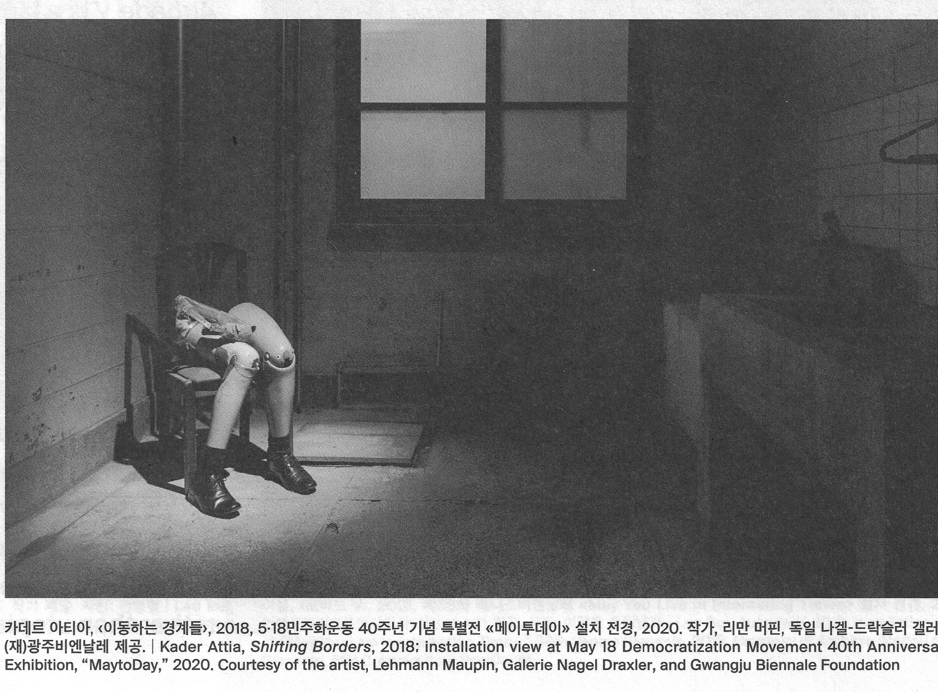
‹이동하는 경계들›, 2018
3채널 디지털 컬러 영상과 사운드, 4개 스크린
작가, 리만 머핀, 독일 나겔-드락슬러 갤러리, (재)광주비엔날레 제공
(재)광주비엔날레커미션

코오롱그룹 후원

Shifting Borders, 2018
3-channel digital color video on 4 screens, with sound
Courtesy of the artist, Lehmann Maupin, Galerie Nagel Draxler and Gwangju Biennale Foundation
Commissioned by Gwangju Biennale Foundation

Supported by Kolon Group

카데르 아티아, ‹이동하는 경계들›, 2018, 5·18민주화운동 40주년 기념 특별전 «메이투데이» 설치 전경, 2020. 작가, 리만 머핀, 독일 나겔-드락슬러 갤러리, (재)광주비엔날레 제공. | Kader Attia, *Shifting Borders*, 2018; installation view at May 18 Democratization Movement 40th Anniversary Exhibition, "MaytoDay," 2020. Courtesy of the artist, Lehmann Maupin, Galerie Nagel Draxler, and Gwangju Biennale Foundation

‹태양의 도시›*

작가는 이탈리아 신학자이자 철학자인 톰마소 캄파넬라의 동명 저서로부터 영감을 받아 2013년부터 거울을 주재료로 하는 ‹태양의 도시› 연작(聯作) 작업을 시작하였다. 초기 유토피아론의 중요한 고전으로 여겨지는 캄파넬라의 책 ‹태양의 도시› (1602)는 투명한 사회를 지향하는 정치공동체와 일곱 차례의 방벽들로 둥글게 둘러싸인 이상적 도시를 기술한다. 아이러니하게도, 캄파넬라의 유토피아는 작가로 하여금 완전한 통제 하에 있는 사회로서 읽혀졌으며, 이는 곧 실현불가능한 이상과 현실의 괴리를 느끼게 하였다. ‹태양의 도시› 연작은 있는 그대로 보다는 비틀어 보기 위해 거울과 빛을 사용하며, 공간을 반사와 굴절로 만들어진 공상적인 미로로 변형시킨다. 작품이 만들어낸 표류하는 듯한 풍경에서 관객들은 유영하는 듯한 특별한 경험을 할 수 있다.

*‹태양의 도시 III3› 는 광주비엔날레커미션 전시기간 중 새롭게 제작된 ‹태양의 도시› 연작으로 바뀌어 전시될 예정입니다.

“Civitas Solis”*

Lee Bul’s “Civitas Solis” series started in 2013, inspired by a book of the same title written by Italian theologian and philosopher Tommaso Campanella. Considered an important early utopian fiction, Campanella’s *Civitas Solis* (1602) describes a transparent society in a city enclosed by seven circular walls. Ironically, Campanella’s utopia suggested a society under complete control to Lee Bul—a reminder of the impossibility of utopia as well as the antithesis of utopianism and reality. The “Civitas Solis” series employs mirrors and lights to distort rather than reflect reality. Deliberately constructed with fragments of mirrors, these transform the exhibition space into a fantastic labyrinth of reflections and refractions. The work creates a floating landscape through which the audience can walk for an exceptional experience.

**Civitas Solis III3* will be replaced with newly commissioned work of “Civitas Solis” series at some point during the exhibition period.

Lee Bul 이불

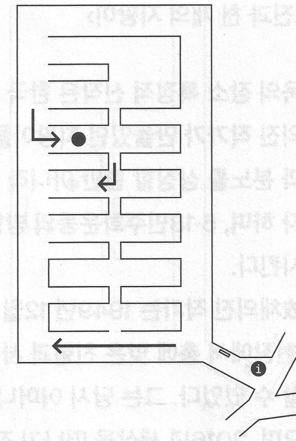
GB 03

‹오바드 V›

2019년 제58회 베니스 비엔날레에서 처음 공개된 이불의 ‹오바드 V›는 타틀린 타워와 에펠탑과 같은 모더니스트 건축물에서 영감을 받은 대형 조형물이다. 작품의 철재 구조물은 남북군사합의에 의하여 2018년 철거된 비무장지대(DMZ) 감시초소에서 나온 철조망 등을 사용하여 만들어졌다. 작품에는 긴장감을 고조시키며 깜박이는 다양한 신호들이 나타난다. 이 신호들은 모스 부호와 『국제신호서』에 기술된 방법을 차용한 신호들로써 특수한 분야에서 사용되는 것들이기에 대부분의 일반 관객들에게는 곧바로 인식되지 않을 수 있다. LED조명을 사용하여 영어로 쓰여진 “For the next 1 million years, the cycle will carry the obliquity between 22° 13' 44" and 24° 20' 50" (향후 백만 년의 주기 동안 지구 자전축의 경사는 22° 13' 44" 와 24° 20' 50" 사이에서 변동될 것이다)” 마저도 이해가 용이하지 않다. 이 모든 요소들이 모여 ‹오바드 V›는 유토피아적 또는 선구적인 야망보다는 불안과 불확실성을 표현하고 있는 조형물로 보여진다.

Aubade V

Premiered at the 2019 edition of the Venice Biennale, *Aubade V* is a large-scale casted steel tower. Its design incorporates inspirational elements from modernist architecture, such as Tatlin’s Constructivist Tower and the Eiffel Tower. The steel structure is made from barbed wire debris collected from a guard’s post in the Korean Demilitarized Zone (DMZ), which was demolished in 2018 as part of an inter-Korean military accord. Attached to the structure are various light signals that flicker anxiously, failing to communicate their message to the audience, as many will not be able to decode—or even recognize—Morse Code or the *International Code of Signals*. Moreover, the English text in LED lights may appear more familiar, yet it states: “For the next 1 million years, the cycle will carry the obliquity between 22° 13' 44" and 24° 20' 50",” delaying direct or easy understanding. Lee Bul’s *Aubade V* evokes insecurity and uncertainty, rather than utopian or heroic ambitions.

이불 (1964년 영주 출생)은 20세기 문화사를 철학적으로 탐구하는 작가로 널리 알려져 있다. 사회적인 성 역할, 이상주의의 실패, 그리고 인간과 기술의 관계 등을 주제로 다루며, 비평 이론, 미술사, 공상과학소설 등에 기반한 장르를 넘나드는 작업을 한다. 그의 설치는 미래를 조망하는 서사와 진보의 개념이 현재와 미래의 세계 구성에 어떤 영향을 미치는지 탐구하고 있다.

Lee Bul (b. 1964, Korea) creates works that reflect a philosophical exploration of twentieth century cultural history. Investigating issues such as societal gender roles, the failure of idealism, and the relationship between humanity and technology, she produces genre-bending works rooted in critical theory, art history, and science fiction. Her installations explore how visionary narratives and notions of progress affect the way our world is structured both in the present and for the future.

‹태양의 도시III3›, 2015
아크릴 미러, 합판, 스테인리스스틸 프레임

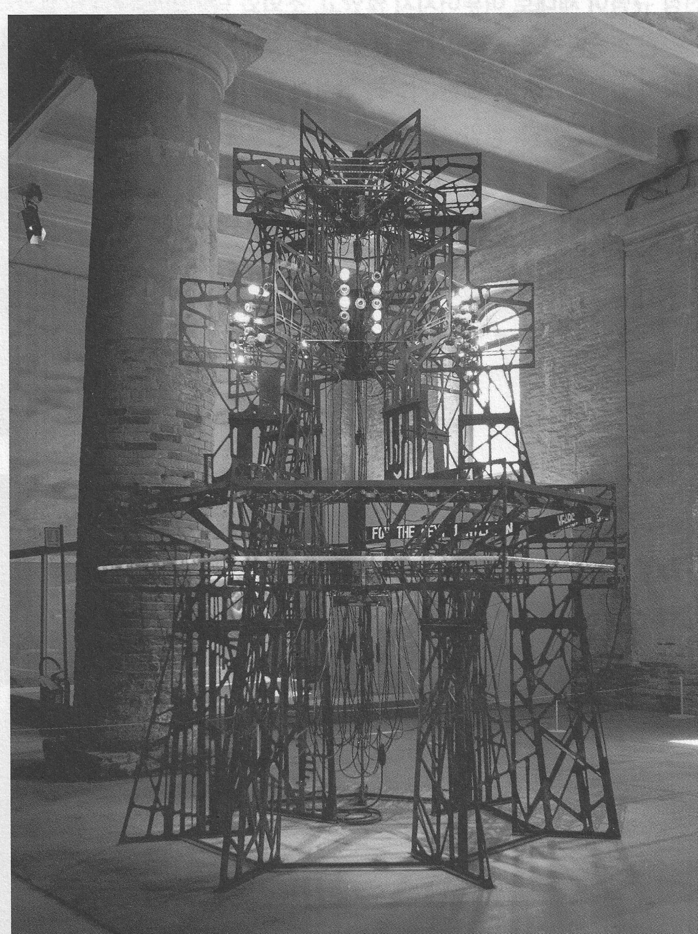
Civitas Solis III3, 2015
acrylic mirror, plywood, and stainless-steel frame

‹오바드 V›, 2019
스틸 캐스팅 (철거된 DMZ 감시초소에서 수집한 철재), 아크릴판, 디스플레이 보드, LED전구, 소켓, CPU, DC-SMPS, 조광기, 단자함, 자석, PVC와이어, 전선

Aubade V, 2019
casted steel (collected from demolished checkpoint in DMZ), Optium Museum Acrylic, electronic display board, LED light (bulb, strip, bar), LED socket, conversion socket, CPU, DC-SMPS, dimmer (DC, AC), terminal box, magnet, black PVC coated wire, and electric wire (black, transparent)

이불, ‹태양의 도시 III3›, 2015, PKM 갤러리 «Lee Bul» 설치 전경, 2015. 작가 제공. 사진: 전병철 | Lee Bul, *Civitas Solis III3*, 2015; installation view at "Lee Bul," PKM Gallery, 2015. Courtesy of the artist; photo: Jeon Byung-cheol

이불, ‹오바드 V›, 2019, 제58회 베니스비엔날레 «May You Live in Interesting Times» 설치 전경, 2019. 컨템포러리아트역사아카이브(ASAC) 제공. 사진: 이탈로 론디넬라 | Lee Bul, *Aubade V*, 2019; installation view at "May You Live in Interesting Times," 58th Venice Biennale, 2019. Courtesy of Archivio Storico della Biennale, ASAC; photo: Italo Rondinella

‹채의진과 천 개의 지팡이›

임민욱의 장소 특정적 신작은 한국 전쟁 발발 직전 민간인 학살 생존자 故채의진 작가가 만들었던 지팡이들로 이루어져 있다. 이 지팡이들은 슬픔과 분노를 상징할 뿐만 아니라 상처입은 자들에게 버팀목이 되고자 하며, 5·18민주화운동의 방향성과 역사적 의미를 더욱 파생시킨다.

故채의진 작가는 1949년 12월 24일, 문경 석달 마을에서 벌어진 학살 현장에서 총에 맞은 친형과 사촌 동생 밑에 깔리면서 기적적으로 생존할 수 있었다. 그는 당시 어머니와 누이를 포함 아홉 명의 가족을 잃었으며, 2016년 세상을 떠나기 전까지 그 큰 고통을 감내하며 한평생 민간인 학살 진상 규명 운동에 앞장섰다. 사후 그의 지팡이들은 작업실 천장 위에서 잠들어 있었다. 고인의 서각 활동은 통한의 마음을 담아내는 과정이었으며, 그 한(恨)은 집안 곳곳에서 살림살이와 뒤섞여 유기체를 이루고 있었다. 그는 "슬픔과 분노, 고독과 저주로 더럽혀진 삶에 맞선 쓰라린 투쟁과 통한의 몸부림" (故채의진 작가 노트)으로써, 자신이 수집해온 나뭇가지와 뿌리를 통해 "말로 다 할 수 없는 것들"을 말하고자 했다.

한국은 복합적인 정치적이고 역사적인 여건으로 인하여 과거사 진상 규명이 제대로 이루어지지 않았고, 소외와 낙인의 폐해는 오로지 민간인 피해당사자와 유가족의 몫으로 남겨져 있다. 그러나 故채의진 작가의 한맺힌 과거에 대한 저항과 발화의 방식은 임민욱에게 각별하게 다가왔다. 임민욱은 분단국가의 현실로 인한 이데올로기의 과잉, 압축적 근대화로 인한 폭력이 가득한 일상, 그리고 공동체에 대한 질문들을 사물의 배치와 장소로의 개입을 통해 비추고 있다.

Mr. Eui Jin Chai and 1,000 Canes

Evocative and poignantly delicate, the canes in Minouk Lim's new site-specific work unfold the perennial oeuvre of Eui Jin Chai, a survivor of the massacre committed against unarmed civilians just before the Korean War. These canes not only represent their despair and sorrow, but also embrace the wounded. Furthermore, they extend the trajectory of the historical lessons of the May 18 Democratization Movement.

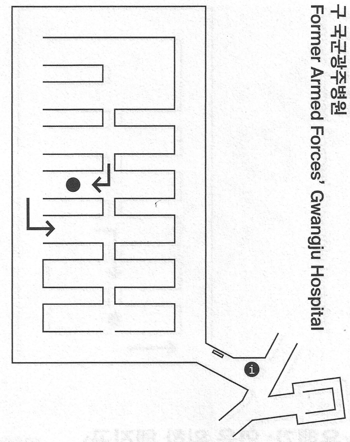
On December 24, 1949, Chai miraculously survived a brutal massacre at Seokdal village, covered under the collapsed bodies of his brother and cousin, who were shot and fell during the rattle of gunfire. In total, he lost nine family members, including his mother and sister. Living through a great deal of pain, Chai enkindled the investigation of the civilian massacre until the time of his death in 2016. Thenceforth, the canes he made remained dormant in his attic. His engraving practice channeled grief and suffering into his canes, and an intense resonance could be felt from every corner and in every object of the house, as if they were together as a living organ. Through the roots and branches he collected, Chai communicated "things that are impossible to render in words," and responded to the "bitter struggle and mournful fight against a life tainted with sorrow, anger, loneliness, and curse"—as he writes in his notes.

The political and historical complexities of finding the truth in the past still pervade every stratum of Korea, and punishment of those responsible is an unfinished quest. In their hands linger the stigma and the feeling of abandonment of victims, families of victims, and survivors. This is precisely what Lim has paid attention to and embodied in her work—how Chai resisted and unravelled the haunting traces of the past. Lim seeks to go beyond the overarching ideological binary that prizes fast modernization—where violence finds its expression—using assemblages of objects and through the intervention of places.

Minouk Lim

GB 04

임민욱

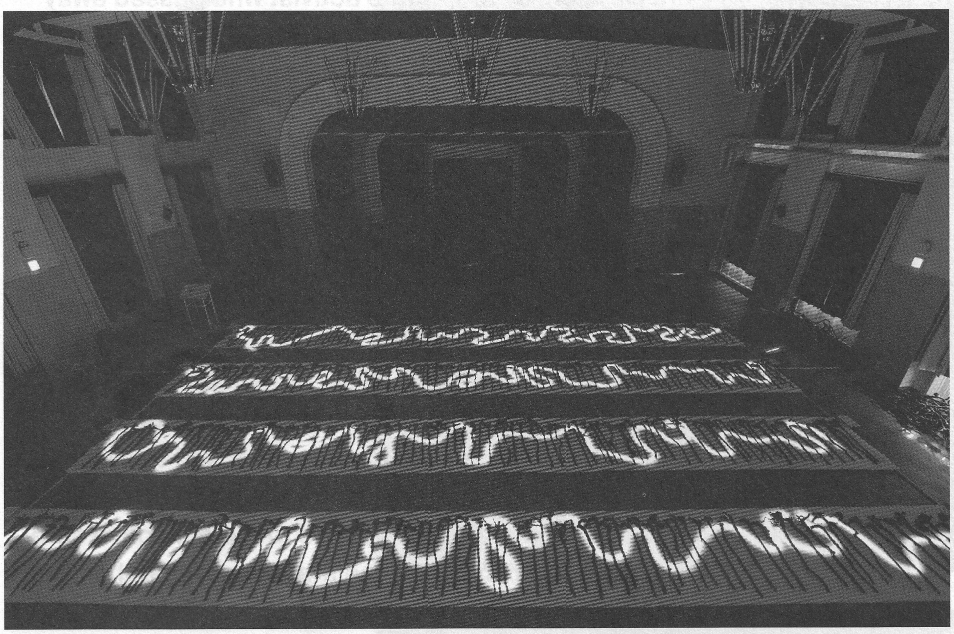

임민욱 (1968년 대전 출생)은 설치, 글, 음악, 영상, 퍼포먼스 등 다양한 장르에 걸쳐 작업을 해오고 있다. 그의 작품은 근대성에 대한 끊임없는 의구심에서 장르적 구속과 규정을 벗어나려는 수행적 형식들을 통해 아이러니를 내포한다. 또한 그의 작품은 전 지구화가 악화시킨 분단과 정체성의 문제들을 탈영토화하는 시도를 한다. 미디어 환경의 조건을 탐구하기 위해 운송 수단, 열화상 카메라, 방송장비 등을 차용해 속도, 온도 그리고 애도의 감정 등을 포착해왔다.

Minouk Lim (b. 1968, Korea) works in various media including installation, text, music, video and performance. Lim creates irony through performative forms that defy the definition and boundaries of specific genres. By exploring the conditions of our media environment, Lim's oeuvre attempts to deterritorialize issues of identity and division aggravated by globalization. Her works employ a wide range of equipment, such as transportation vehicles, thermal imaging cameras, and broadcasting devices, in order to capture and visualize the speed, warmth and emotion of mourning.

‹채의진과 천 개의 지팡이›, 2014~2020
장소 특정적 설치
작가, (재)광주비엔날레 제공
(재)광주비엔날레커미션

Mr. Eui Jin Chai and 1,000 Canes, 2014-20
site-specific installation
Courtesy of the artist and Gwangju Biennale Foundation
Commissioned by Gwangju Biennale Foundation

임민욱, ‹채의진과 천 개의 지팡이›, 2014~2020, 5·18민주화운동 40주년 기념 특별전 «메이투데이» 설치 전경, 2020. 작가, (재)광주비엔날레 제공. | Minouk Lim, *Mr. Eui Jin Chai and 1,000 Canes*, 2014-20; installation view at May 18 Democratization Movement 40th Anniversary Exhibition, "MaytoDay," 2020. Courtesy of the artist and Gwangju Biennale Foundation

‹유행가: 임을 위한 행진곡›

‹유행가: 임을 위한 행진곡›은 5·18민주화운동 중에 사망한 故윤상원 열사와 그보다 먼저 세상을 떠난 故박기순 열사의 영혼 결혼식을 위해 만들어진 노래, 「임을 위한 행진곡」을 차용한다. 영상과 함께 1980년대에 완공되었던 광주 시내의 도로를 교체하는 과정에서 광주시로부터 제공받은 보도 블록을 보여주는 이 작품은 매회 전시마다 각기 다르게 배치된다. 작가는 보도 블록에 「임을 위한 행진곡」 가사의 글자를 광주 시민들의 머리카락과 함께 하나씩 새겨 넣었다. 제3회 광주비엔날레 특별전 «상처» (2000)에 출품된 버전에서는 당시 민주화 운동을 기록했던 영상을, 또 다른 버전에서는 쌓아 올린 TV 화면으로 마치 군중을 떠올리는 듯한 들풀의 영상을 볼 수 있었으며, 이는 민주주의를 구현하기 위한 노력과 관심, 인내에 대해 이야기한다.

최근에는 대중에게 노래 「임을 위한 행진곡」을 상기시키는 여러 상황들이 있었으며, 2017년 서울 민주광장에 모인 시민들이 박근혜 대통령 퇴진을 요구하며 「임을 위한 행진곡」을 불렀고, 2019년에는 홍콩 시위대가 이 가사를 번안해 불렀다.

Pop Song: March for the Beloved

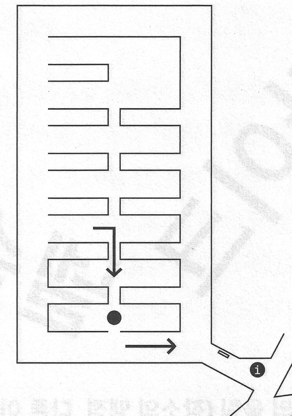
Pop Song: March for the Beloved quotes a song written for a spirit wedding of activist Yoon Sangwon, who died as part of the May 18 Democratization Movement, and Park Gi-soon, a labor rights activist who passed away years before him. *Pop Song: March for the Beloved* exists in many variations. The song is featured in each variation, which includes a video and pavements blocks. Bae received them from the Gwangju Municipality when one street completed in the early 1980s was undergoing reconstruction. Bae carved into each block a letter from the lyrics of the popular Gwangju protest song *March for the Beloved*. In each carving, Bae embedded hair from Gwangju citizens. One version which was presented in “Scar,” a satellite exhibition of the 3rd Gwangju Biennale (2000), includes footage of the uprising. Another version includes stacked televisions showing grass growing, which for the artist symbolizes grass roots movements to allude to the collective care, effort, attention and patience that the continual process of making democracy requires.

The song *March for the Beloved* has returned to public consciousness. It was sung by protesters gathered in 2017 at the Seoul Democracy Plaza to demand the resignation of President Park Geun-hye. More recently, it was adapted and sung in the 2019 Hong Kong protests.

Bae Young-hwan

배영환 (1969년 서울 출생)은 회화, 조각, 설치, 영상 등 전 장르를 넘나들며 문명론적 성찰과 관련된 묵직한 화두를 다루어 왔다. 작가는 1990년대 후반부터 ‹유행가› 등의 연작을 통해 대중적인 정서와 밀접한 대중음악의 낭만과 저항의 양면성을 작업에 도입했다.

Bae Young-hwan (b. 1969, Korea) uses a wide range of media including painting, sculpture, installation, and video work to explore heavy themes that evoke introspective responses to civilization theories. Since the late 1990s, he has incorporated the double-sided nature of romance and resistance of popular music in his works, including the "Pop Song" series.

‹유행가: 임을 위한 행진곡›, 1997~2021
복합매체 설치
작가 제공
(재)광주비엔날레커미션

Pop Song: March for the Beloved, 1997-2021
Mixed media installation
Courtesy of the artist
Commissioned by Gwangju Biennale Foundation

배영환, ‹유행가: 임을 위한 행진곡 ver.2›, 1997~1999, 5·18민주화운동 40주년 기념 특별전 «민주주의의 봄» 설치 전경, 2020. 작가, (재)광주비엔날레 제공. | Bae Young-hwan, *Pop Song: March for the Beloved, ver.2*, 1997-1999; installation view at May 18 Democratization Movement 40th Anniversary Exhibition, "Spring of Democracy," 2020. Courtesy of the artist and Gwangju Biennale Foundation

배영환, ‹유행가: 임을 위한 행진곡›, 1997~1999, 제3회 광주비엔날레 특별전 «상처» 설치 전경, 2000. 작가, (재)광주비엔날레 제공. | Bae Young-hwan, *Pop Song: March for the Beloved*, 1997-1999; installation view at "Scar," 3rd Gwangju Biennale Special Exhibition, 2000. Courtesy of the artist and Gwangju Biennale Foundation

마이크 넬슨 GB 06 Mike Nelson

‹거울의 울림 (장소의 맹점, 다른 이를 위한 표식)›

구 국군광주병원을 처음 방문했던 그날, 작가는 제2차 세계대전 이후의 미국에서 왔을 법한 경첩, 문짝 부속, 전등 스위치, 각종 부품 그리고 'Made in Japan'이 찍혀 있는 세면대 등 병원 건물의 잔존물들을 통해 한국사를 대면했다. 병원은 한국과 이들 국가간 관계와 영향력에 관한 이야기를 말없이 들려주며 그러한 것이 어쩌면 지금까지도 지속되고 있음을 일깨워주었다. 이렇게 적치된 물건들은 구 국군광주병원을 빼고는 말할 수 없는, 5·18민주화운동을 위시한 한국에서 발생한 집회, 시위, 소요를 부분적으로나마 설명해준다.

병원을 배회하는 동안 작가는 텅 빈 건물에서 눈에 보이지 않는 어떤 존재를 느꼈다. 작가는 때로는 음울한 모습을 하고, 때로는 오후 햇빛에 드러난 누군가를 반복해서 목격했다. 그는 그가 누구인지 바로 알아차렸다. 병원 건물 내부의 수많은 거울에 비친 작가 본인의 익숙한 얼굴이었다. 작가는 자신보다 앞서 거울을 들여다본 수많은 이의 시선들이 느껴져 마음이 위축됐다. 거울들은 켜켜이 쌓인 시간의 증인이자, 그간 목격한 역사가 가득 채워진 압축된 판이며, 동시에 고착되지 않고 그저 쌓이기만 하는 기록들이었다.

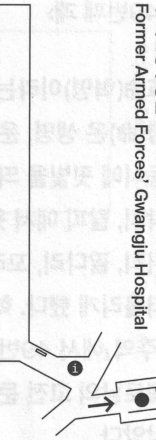
이 작품은 두 부분으로 구성된다. 하나는 병원 본관에서 거울을 떼어낸 것이고, 다른 하나는 이 거울들을 교회에서 재편성한 것이다. 거울 제거는 그 속에 봉인된 역사를 끌어내 해방시키는 행위로 볼 수 있다. 본디 액체였으나 고체가 된 거울은 그것이 보아왔던 것들에 대한 얼어붙은 암호로 존재한다. 더 이상 본래의 역할은 하지 않으나 아직도 예배의 장소를 의미하는 오래된 교회에 거울을 거는 행위는 거울에게 새로운 시야, 구성 또는 방향을 제시하며, 이전 거처에서 벗어나 과거라는 연옥에서 탈출하는 것을 의미한다.

Mirror reverb
(the blinding of a building, a notation for another)

On Mike Nelson's first visit to the former Armed Forces' Gwangju Hospital, he was presented with South Korea's history through the materiality of the building itself: hinges and door hardware, light switches, and fittings that could only have come from post-Second World War United States; elsewhere, sinks stamped with "Made in Japan." The hospital silently spoke of these relationships and their vested interests, reminding Nelson that some still persist today. This accumulated matter could offer a partial explanation for the gatherings, demonstrations, and civil unrest that took place in South Korea—most notably, for the Gwangju Democratization Movement, in which the hospital played an important part.

As Nelson wandered around the hospital, he became aware of a presence, a sort of tangible absence, that lingered in the empty building. Repeatedly, he caught sight of another figure, sometimes a gloomy one and other times one lit by the afternoon sunlight. He recognized the figure immediately: the familiar contours of his own face were (re)presented in the reflections from the numerous mirrors in the building. The effect was unnerving; he felt as if looking into a pool of accumulated eyes, of those who had stared into the mirrored surfaces before him. The mirrors were the witnesses of time, encoded tablets charged with the histories they had seen, photographic documents never fixed—just accumulating.

The work exists in two parts, both in the gesture of removing the mirrors from the main hospital buildings, and in the act of reconfiguring them within the church. The removal can be read as a cathartic act: taking away a secret history encapsulated in matter. A mirror—once liquid, now solid—exists as a frozen cipher of what it has seen. The re-hanging of the mirrors in the old church—now deconsecrated, but still representing a place of worship—allows them new vistas, but also a new composition or score, an uncoupling from their previous home, an escape from the purgatory of the past.

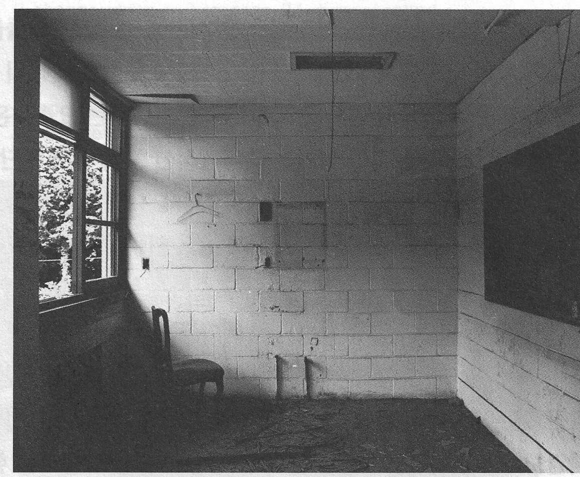
마이크 넬슨 (1967년 영국 출생)은 공간 그 자체와 그 의미를 재해석하는 복잡한 대형 설치 작품으로 유명한 작가이다. 서사 구조를 공간 구조로 치환하며 그 속에 배치된 자재에 대한 탐구를 중점으로 관객을 공간 속에 완전히 몰입 시키어 눈 앞에 보이는 환경에 대한 관객의 인식을 뒤흔든다. 작가는 목적론적 서사가 아닌, 다층적이며, '분위기' 같은 표현으로 밖에 묘사할 수 없을 만큼 분절된 서사들을 조합시켜 새로운 의미를 만들어낸다.

Mike Nelson (b. 1967, United Kingdom) is known for his intricate large-scale installation works that reinterpret the physicality as well as the internality of spaces. His work centers on the transformation of narrative structure into spatial structure and on the objects placed within them, immersing the viewer and agitating their perception of these environments. The narratives employed by the artist are not teleological but multi-layered, and often fractured to the extent that they could be described as a semblance of "atmospheres," put together to give a sense of meaning.

‹거울의 울림 (장소의 맹점, 다른 이를 위한 표식)›, 2018
장소 특정적 설치
작가, 뉴욕 303 갤러리, 토리노 갤러리아 프랑코 노에로, 런던 매츠 갤러리, 베를린 노이게림슈나이더 제공
(재)광주비엔날레커미션

Mirror reverb (the blinding of a building, a notation for another), 2018
site-specific installation
Courtesy of the artist and 303 Gallery, New York; Galleria Franco Noero, Turin; Matt's Gallery, London; neugerriemschneider, Berlin
Commissioned by Gwangju Biennale Foundation

마이크 넬슨, ‹거울의 울림 (장소의 맹점, 다른 이를 위한 표식)›, 2018, 제12회 광주비엔날레 «상상된 경계들» 설치 전경, 2018. 작가, 뉴욕 303 갤러리, 토리노 갤러리아 프랑코 노에로, 런던 매츠 갤러리, 베를린 노이게림슈나이더 제공. | Mike Nelson, *Mirror reverb (the blinding of a building, a notation for another)*, 2018; installation view at "Imagined Borders," 12th Gwangju Biennale, 2018. Courtesy of the artist and 303 Gallery, New York; Galleria Franco Noero, Turin; Matt's Gallery, London; neugerriemschneider, Berlin

‹49번째 괘›

革命(혁명)이라는 단어는 革(혁)과 命(명)의 두 글자로 구성된다. 명(命)은 생명, 운명, 사명을 뜻하며 혁(革)은 변화를 상기시키나, 동시에 핏빛을 띄는 글자이다. 혁(革)의 어원은 벗겨진 동물의 가죽, 박피, 탈피 에서 왔다. 고대 갑골문(甲骨文)에서 혁(革)은 동물의 머리, 팔다리, 꼬리와 뿔이 붙어 있는 상태로 가죽이 벗겨진 이미지를 떠올리게 했다. 혁(革)자는 중국 고서이자 만물의 변화 원리를 기술한 『주역』에서 49번째 괘로 처음 등장했다. 『주역』은 한국, 일본, 베트남의 고전 문화에 지대한 영향을 미쳤고 또 역으로 상당한 영향을 받았다.

이 작품에서 작가는 지난 세기 한국사 전반에서 거듭 발생한 수많은 항쟁을 비롯하여 광주에서 일어난 5·18민주화운동의 의미를 고찰한다. 작가는 이러한 항쟁들을 그려낸 다양한 한국 영화의 스틸컷들로 애니메이션 영화의 스토리보드 (사전 시각화 작업을 위한 일러스트레이션 시퀀스)를 만들었다.

작가는 영상 제작을 위해 '고요한 아침의 나라'에 위치한 애니메이션 회사 '숨쉬는 스크린 스튜디오'에 스토리보드들을 보냈다. 그들이 처한 맥락에서 보았을 땐 정치적으로 민감한 내용이 될 수 있었기 때문에 한국의 역사를 직접적으로 보여주는 요소들은 표현이 불가능하였고, 이에 따라 작가는 애니메이션 팀의 자체 판단에 따라 스토리보드에서 문제가 될만한 부분을 바꿀 수 있도록 했다. 그 결과, 영상의 등장 인물들은 신원이 가려져있다. 인물들은 마스크나 가면 속에 감춰지며, 다른 껍데기에 싸인 모습으로 등장한다. 스튜디오와 국가의 실제 명칭이 바뀌어 사용된 이유도 여기에 있다.

‹49번째 괘›의 두 가지 곡의 제작과 노래를 담당한 백현진과 박민희는 지정학적 장벽을 넘어 초현실주의의 '우아한 시체' 같은 게임을 이어간다. 한 곡은 민요의 한 종류인 전통 노동요를 현대적으로 재해석하였으며, 다른 곡은 전통 가곡을 기반으로 하였다. 작품 주제와 개념을 수비학(數祕學)적으로 해석하여 얻어낸 매개변수 속성을 바탕으로 한 류한길의 '디지털 오컬트' 과정을 통해 앞의 두 곡은 중첩된다.

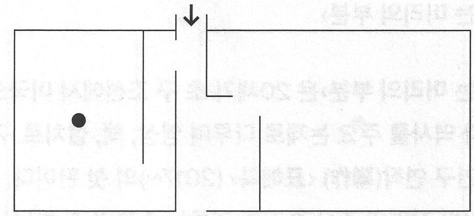
The 49th Hexagram

革命 —the Chinese term for revolution, consists of two characters. 命 translates as life, destiny and mandate; while 革 evokes change, and carries with it a tinge of bloodshed. Etymologically, 革 refers to animal skin, peeling, and molting. In its early oracle bone script form (甲骨文), the character 革 evoked the image of a piece of flayed skin with the animal's head, limbs, tails, and horns still attached. The earliest known appearance of the character is in the forty-ninth Hexagram of the *I-Ching* (易經), also known as *The Book of Changes*, an ancient Chinese divinatory text and a cornerstone of classical Chinese cosmology, which significantly influenced, and was in turn influenced by, the classical cultures of Korea, Japan, and Vietnam.

In this work, the artist considers the significance of the Democratic Movement in Gwangju against the backdrop of the numerous uprisings that recurred throughout the last century of Korean history. Using film stills from the many South Korean movies that depicted these uprisings, Ho assembled a set of storyboards—a sequence of illustrations for the purpose of pre-visualizing an animation film.

These storyboards were in turn sent to "Screen Breathes Studio"—an animation company based in "The Nation of Morning Calm"—for production. Due to political sensitivities within their own context, the animation team was unable to depict any incidents that directly referenced Korean history. In order to continue the process, the artist allowed the studio to replace any elements within the storyboards that were deemed problematic. This is why the identities of the figures in the resulting animation work were effaced: people appear masked, or wrapped in other skins, as they revolt. And this is also why the names of the studio and the country had to be altered.

Ho Tzu Nyen 호추니엔

호 추 니엔 (1976년 싱가포르 출생)은 역사적, 철학적 문헌을 비롯해 인간이 만든 다양한 산물 등을 탐구하는 영상, 설치, 퍼포먼스 프로젝트들을 진행해오고 있다. 이종(異種)적이고 모순적인 아시아의 지역에서 찾아지는 흐릿한 경계들로 작품의 서사를 발전시키는 ‹동남아시아 비평사전› 프로젝트 틀 안에서, 작가의 최근 작품들은 ‘호랑이 인간’ (‹One or Several Tigers›, 2017), 삼중 스파이 (‹더 네임리스›, 2015), 변절자 (‹의문의 라이텍›, 2018) 등 변이적 인물들을 담아낸다.

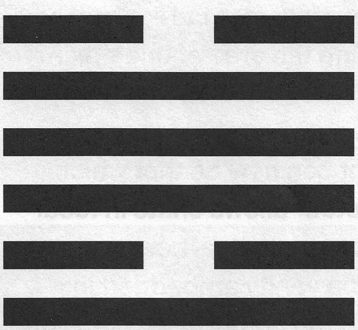
Ho Tzu Nyen (b. 1976, Singapore) makes films, installations and theatrical performances that often emerge from his engagement with historical and philosophical texts and artifacts. His recent works are populated by metamorphic figures such as the “weretiger” (*One or Several Tigers*, 2017), the triple agent (*The Nameless*, 2015), the traitor (*The Mysterious Lai Teck*, 2018) under the rubric of *The Critical Dictionary of Southeast Asia*, an ongoing umbrella project which uses the fuzzy outlines of the heterogeneous and contradictory Asian region as a generator of narratives.

‹49번째 괘›, 2020
2채널 영상과 2.1채널 사운드, 2개 스크린
작가, 에드워드 멀랭 갤러리 제공
(재)광주비엔날레커미션

에드워드 멀랭 갤러리, 해머 뮤지엄 (로스앤젤레스), 싱가포르 아트 카운실 후원

The 49th Hexagram, 2020
2-channel video on 2 screens, 2.1 channel sound
Courtesy of the artist and Edouard Malingue Gallery
Commissioned by Gwangju Biennale Foundation

Supported by Edouard Malingue Gallery, Hammer Museum (Los Angeles), The National Arts Council (Singapore)

불 위의 연못: 혁(革)의 상이다.
이에 덕을 지닌 자
역사의 질서를 개명하며
시대의 의의를 밝힌다.

『주역』, 대상전(大象傳), 49번째 괘

A lake on fire: the symbol of revolution.
Thus the person of virtue
renews the order of history
and makes the significance
of the times manifest.

I-Ching, Commentary on the Image, 49th Hexagram

호 추 니엔, ‹49번째 괘›, 2020, 영상 스틸. 작가, 에드워드 멀랭 갤러리 제공. | Ho Tzu Nyen, *The 49th Hexagram*, 2020, video stills. Courtesy of the artist and Edouard Malingue Gallery

〈머리는 머리의 부분〉

〈머리는 머리의 부분〉은 20세기 초 구 조선에서 미국으로 이주한 이민자 역사를 주요 논제로 다루며 영상, 책, 설치로 구성될 작가의 다중 연구 연작(聯作) 〈표해록〉 (2017~)의 첫 편이다.

이번 작업의 주요 줄기를 이루는 스토리 중 하나는 5·18 민주화운동과 하와이를 연결한다. 작가는 광주라는 한 지역에 주제를 국한하지 않고, 1900년대 초반 구 조선에서 하와이로 이주한 '사진 신부'의 구전 역사를 인용하며 이야기를 확장시킨다. 이번 작업에서 하와이는 지리적 위치이자 하나의 개념으로 해석된다. 하와이는 한민족(韓民族) 뿐만 아니라 태평양을 횡단한 많은 초기 이민자들이 수 세기 동안 거쳐간 핵심적 통과 지점이자, 그들이 발 딛은 최초의 '미국 땅'이다. 이러한 이야기의 역사화는 하와이의 원주민인 카나카 마올리와 같은 또 다른 민족과 그들 국가의 쇠락해가는 운명을 인식하지 못하고 전개되기 쉽다.

다음과 같은 의문은 항상 있어 왔다고 작가는 말한다. "과연 이런 이야기들이 하와이나 광주 사람들에게 의미가 있기는 한가? 모든 이야기에 항상 어떤 의미나 가치가 전제되어야 하나? 바깥 세상에서 일어나는 문제들에 대해 우리가 왜 관심을 가져야 하며, 피부의 경계 뿐만 아니라 자국의 국경 바깥에 있는 문제에 대해 우리는 어떻게 진정한 관심을 갖게 되는가? 그렇다면 영화라는 것은 이러한 관심을 갖게끔 하는 방식의 교육인가? 아니면 개념으로서의 피부의 경계를 재생하고 다시 정돈하는 장치인가?"

이 작품은 아이폰의 '라이브 포토' 기능을 사용하였다. 이 기능은 순간이란 그 순간을 둘러싼 주변이기도 한 것으로 인식시키며, 순간이라는 개념에 대한 집단 의식을 재정의 및 재형성시킨다. '라이브 포토'는 순간의 전후 이미지의 초점거리와 조도를 변이함으로써 심리적 망설임을 순간의 확신에 결속시킬 수 있다. 인스타그램 문화 속 허영은 이렇게 이미 지나간 존재가 담긴 여러 개인 사진 속 자세, 표정, 옷차림, 배경 속에 노골적으로 드러난다. 미학이 이치, 교육, 전통, 긍지, 정의, 사랑, 영광 등의 형태로 스며드는 순간과 국가적 트라우마 같은 재앙의 순간 사이에 형성된 틈새에서 작업은 전개된다.

Hair is a piece of head

Hair is a piece of head is the first part of *A Record of Drifting Across the Sea* (2017–ongoing), a multi-part research work comprising short films, books, and installations, rooted in the artist's exploration of the histories of Korean immigration to the United States at the turn of the twentieth century.

One of the work's main stories connects the May 18 Democratization Movement in Gwangju to Hawai‘ i. Instead of confining the subject in Gwangju, the artist progresses by quoting the oral histories of Korean picture brides in Hawai‘ i from the early 1900s. In the film, Hawai‘ i is both a place and a concept—an immersive site. For centuries, it has served as the integral point of passage for most, if not all, immigrants first crossing the Pacific, including Koreans, and the first patch of "U.S. soil" that many migrants encountered historically. This historicizing is often oblivious to the dwindling fate of another nation, that of *kānaka maoli*, Native Hawaiians.

As the artist notes, "The question always has been whether these stories of Hawai‘ i have any worth to anyone in Gwangju, or vice versa? Furthermore, should the worth be the end of all stories? Why should one care, and how does one really care about the trouble beyond a national border, let alone the border of one's skin? Here, does film educate about this method to care; or is it regenerating and readjusting the area of one's skin?"

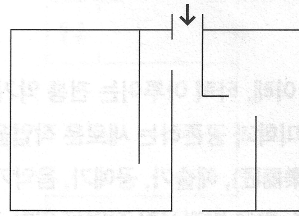
The film is edited using iPhone's "Live Photos" feature. The collective mind is defined and shaped by this technology, as a moment can now be that which is around it as well. "Live Photos" allows shifts in focal length and light, and binds psychological hesitance to the moment's certainty. The vanity embedded in Instagram culture is visible in the postures, expressions, outfits, and circumstances of these bygone beings and their many personal photographs. The artist's process takes place in the interstitial space between the moment of catastrophe, such as a national trauma, and the moment in which aesthetics slips into the form of reason, education, tradition, pride, justice, love, and glory.

GB 08

김성환 Kim Sung Hwan

김성환 (1975년 서울 출생)은 영화, 영상, 드로잉, 건축, 문학을 비롯해 설치, 퍼포먼스, 라디오극, 책 등에 사용된 자신의 글을 바탕으로 작품활동을 해왔다. 그의 작품들은 영화적 언어를 사용하여 건축물의 공간패턴과 그 안에 내제된 심리적인 흔적에 대한 작가의 소회를 반영한다.

Sung Hwan Kim (b. 1975, Korea) uses film and video, drawing, architecture, and literature, as well as his own writing, as part of his installations, performances, radio plays, and books. Employing cinematic language, Kim's work incorporates intimate views of architecture's spatial patterns and psychological traces of their relationships.

국립아시아문화전당 문화창조원 복합5관
Asia Culture Center, ACC Creation Space 5

‹머리는 머리의 부분›, 2021
싱글채널 영상, 컬러, 스테레오 사운드, 23분
작가 제공
(재)광주비엔날레커미션

Hair is a piece of head, 2021
single-channel video, color, stereo sound , 23 min
Courtesy of the artist
Commissioned by Gwangju Biennale Foundation

김성환, ‹머리는 머리의 부분›, 2021, 프로덕션 스틸. 작가 제공 | Sung Hwan Kim, *Hair is a piece of head*, 2021, Production still. Courtesy of the artist

‹엘레멘탈 세트›

2019년 광주를 방문한 이래, 타렉 아투이는 전통 악기, 옹기, 청자, 한지 등 한국의 전통적 미학과 공존하는 새로운 작업을 고안하였다. 작가는 한국의 악기장(樂器匠), 예술가, 공예가, 음악가 여럿과 함께 협업을 이어오고 있으며, 향후 발전시킬 작업을 위한 그들의 다양한 연구와 제작은 지금까지도 지속되고 있다. 한국의 음악 전통과 그 속에 담긴 철학에서 영감을 받은 그의 신작은 악기, 사운드 오브젝트, 그리고 작곡적 요소로 구성되어 있다. 나아가 물, 불, 땅의 변화와 순환의 개념을 담은 악기 제작과 다양한 연주법 고안을 통해 작가의 작업은 전개된다.

감염 예방과 여행 제한에 따라, 그의 작업은 두 편으로 나뉘어 각각 2021년과 2022년에 공개된다. 2021년에는 '작업실'형태로 꾸며진 전시장에서 그의 협업자 여럿이 다채로운 연구와 실험을 이어간다. 2022년에는 그간의 과정이 켜켜이 쌓여 결실을 맺은 설치와 음악적 구성 요소를 선보일 예정이다.

두 편의 전시 모두 실험적인 악기와 공연으로 구성된 소리환경(soundscape)을 선보인다. 올해 공개되는 첫 편에서는 '작업실'에 초청된 음악가들이 공간에 정주하여 연구 작업을 진행하며, 이 과정을 통해 발전시킨 공연이 며칠간 진행된다. 올해의 작업 과정 전반은 기록으로 남아 작가의 2022년 설치와 구성을 위한 창조적 영감으로써 그 기능을 수행하게 된다.

타렉 아투이 GB 09 Tarek Atoui

The Elemental Set

After visiting Gwangju in September 2019, Lebanese artist Tarek Atoui extended invitations to local instrument makers, artists, and craftsmen to work with him on original conceptions that revisit the traditions of drum, onggi, celadon, and paper making in Korea. As such, Atoui's GB Commission is an ongoing project composed of an ensemble of instruments, sound objects, and compositional ideas inspired by Korean musical traditions and the philosophy that lies within them. In particular, the piece reflects on ways of playing an instrument that rely on water, fire, and earth as well as their cycles of transformation.

Given the current sanitary constraints and travel restrictions, the project is divided in two parts: a research and experimentation phrase at the exhibition venue that has been transformed into a studio; and a final installation and composition that will be shown in Gwangju in 2022.

Overall, the work presents a soundscape that emerges from a series of innovative instruments and performances. Throughout 2021 there will be a series of live performances by the musicians and composers who worked in the studio space using the instruments and elements produced in Gwangju. Closely documented, the research process developed in 2021 will inspire Atoui's final installation and composition, which will be elaborated and exhibited in 2022.

본 전시와 연계하여 공연을 비롯한 다양한 온·오프라인 활동들이 전시기간 중 진행됩니다.

4월
10일 권병준
17일 추후 공지
24일 서인석

5월
1일 윤수희
8일 허동혁

상기 일정은 코로나-19 포함 다양한 상황에 따라 변경될 수 있음.

Performances and other online/offline activities are scheduled in conjunction with the exhibition.

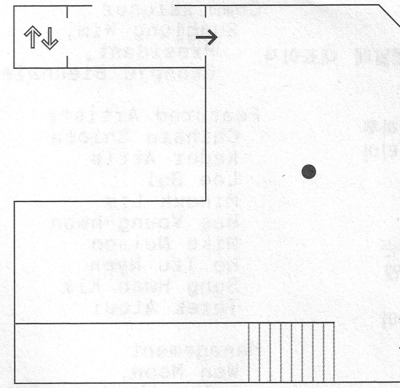
April
10th Byungjun Kwon
17th TBC
24th In-seok Seo

May
1st Suhee Yoon
8th Donghyuk Heo

Please note the schedule is subject to change due to various circumstances including COVID-19.

타렉 아투이 (1980년 레바논 출생)는 그의 작품 활동의 구심점인 사운드아트의 잠재력을 전방향으로 탐구하는 작가이다. 타렉 아투이는 음향이나 소리가 청각적 효과를 만들어 내는 과정을 살피는데 그치지 않고, 이러한 현상이 귀를 비롯한 여러 감각 기관을 통해 어떻게 인지가 되는지, 사람 간의 상호작용을 어떤 식으로 촉진하는지, 그리고 이는 사회적, 역사적, 공간적 변수와 어떤 연관성이 있는지를 탐구한다. 그의 작품 활동은 인류학, 민족학, 음악학, 또는 기술적 연구에서 출발하여 악기, 청취 공간, 공연, 워크숍으로 발전되는 과정을 아우른다.

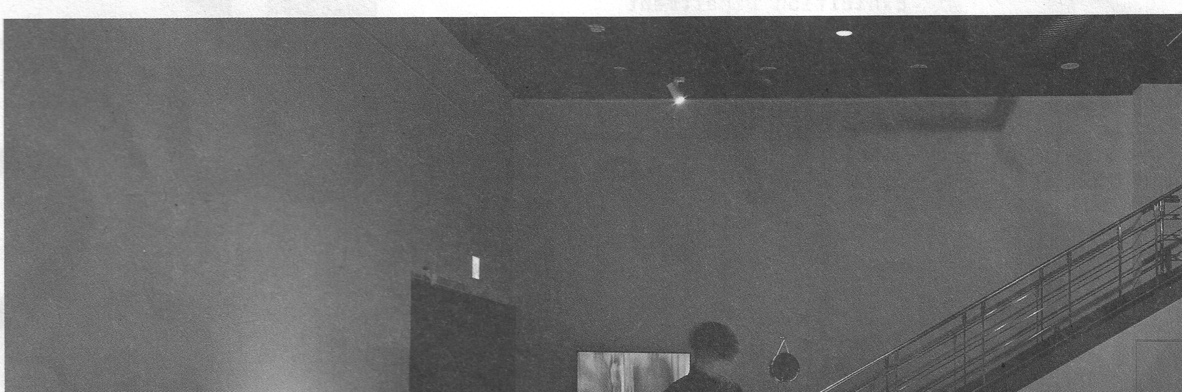
Tarek Atoui (b. 1980, Lebanon) explores the potential of sound art, a medium that lies at the heart of his practice. He is not only interested in how audio events or sounds develop an acoustic effect; but equally attracted to understanding how these phenomena can be perceived with sensory organs other than the ear, how they act as a catalyst for human interaction, and how they relate to social, historical, or spatial parameters. Usually, his work's point of departure is extensive anthropological, ethnological, musicological, or technical research, which culminates in the realization of instruments, listening rooms, performances, or workshops.

광주문화재단 빛고을아트스페이스, 미디어338 2F
Gwangju Cultural Foundation. Bitgoeul Art Space, Media338 2F

‹엘레멘탈 세트›, 2021~2022
퍼포먼스, 설치, 사운드
(재)광주비엔날레커미션

The Elemental Set, 2021-22
performances, installation, sound
Commissioned by Gwangju Biennale Foundation

타렉 아투이, ‹엘레멘탈 세트›, 2021, 제13회 광주비엔날레 설치 전경, 2021. 작가, (재)광주비엔날레 제공 | Tarek Atoui, *The Elemental Set*, 2021: installation view at 13th Gwangju Biennale, 2021. Courtesy of the artist and Gwangju Biennale Foundation

13th Gwangju Biennale — GB Commission

April.01 — May.09,2021

커미셔너
김선정,
광주비엔날레 대표이사

Commissioner
Sungjung Kim,
President,
Gwangju Biennale Foundation

참여작가
시오타 치하루
카데르 아티아
이불
임민욱
배영환
마이크 넬슨
호 추 니엔
김성환
타렉 아투이

Featured Artists
Chiharu Shiota
Kader Attia
Lee Bul
Minouk Lim
Bae Young-hwan
Mike Nelson
Ho Tzu Nyen
Sung Hwan Kim
Tarek Atoui

총괄 진행
문경원,
전시부 코디네이터

Management
Won Moon,
Coordinator, Exhibition team

그래픽 디자인
양승훈 + 이동원

Graphic Design
Seunghoon Yang + Dongwon Lee

설치
광일테크
아트랜스
디자인 N.Y.
멀티텍

Installation
Gwangil Tech
Artans
Design N.Y.
Multi Tech

주최·주관
(재)광주비엔날레
광주광역시

Host·Organizer
Gwangju Biennale Foundation
Gwangju Metropolitan City

협력기관
국립아시아문화전당
아시아문화원
광주문화재단

Support
Asia Culture Center
Asia Culture Institute
Gwangju Cultural Foundation

협조
(재)광주비엔날레
전시부
홍보마케팅부
총무부
광주폴리부
아시아문화원
전시기획팀
국립아시아문화전당
문화창조과
광주문화재단
창의도시팀

With the assistance of
Gwangju Biennale Foundation's
Exhibition Department
PR & Marketing Department
General Affairs Department
Gwangju Folly Department
Asia Culture Institute
Curatorial Team
Asia Culture Center
Creative Production Division
Gwangju Cultural Foundation
Creative City Team

예약
정부의 사회적 거리두기 지침에 따라, 사전예약을 통해 전시를 관람하실 수 있습니다. 예약하신 시간 외에는 입장이 제한될 수 있으며, 당일 방문을 통한 현장예약은 선착순으로 마감됩니다.

(재) 광주비엔날레 공식 웹사이트를 통해 자세한 내용을 확인할 수 있습니다.

Booking
On-line booking is required in accordance with the government's guideline for social distancing. On-site booking on the day of your visit is subject to availability and waiting times. Additional spaces may be available in limited numbers, and will be given out on a first come, first served basis.

For more details, please visit our official website.

www.gwangjubiennale.org

광주비엔날레 GWANGJU BIENNALE
광주광역시 GWANGJU CITY
ACC 국립아시아문화전당 Asia Culture Center
ACI 아시아문화원 Asia Culture Institute
광주문화재단 Gwangju Cultural Foundation

GB COMM

2021.04.01–